

张彩华 著

美丽的 美学

关于美、美感与艺术的理论新探

上海远东出版社

张彩华 著

美丽的美学

关于美、美感与艺术的理论新探

上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

美丽的美学：关于美、美感与艺术的理论新探 / 张彩华
著. —上海：上海远东出版社，2013

ISBN 978 - 7 - 5476 - 0698 - 8

I. ①美… II. ①张… III. ①美学—研究 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 006572 号

责任编辑：鲍广丽

封面设计：王 峰

美丽的美学关于美、美感与艺术的理论新探

著者：张彩华

出版：上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址：中国上海市仙霞路 357 号

邮编：200336

网址：www.ydbook.com

发行：新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版：南京前锦排版服务有限公司

印刷：上海市印刷二厂有限公司

装订：上海市印刷二厂有限公司

版次：2013 年 1 月第 1 版

印次：2013 年 1 月第 1 次印刷

开本：890 × 1240 1/32

字数：233 千字

印张：9 插页 1

ISBN 978 - 7 - 5476 - 0698 - 8/J · 293 定价：28.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话：62347733)

如发生质量问题，读者可向工厂调换。

零售、邮购电话：021 - 62347733 - 8555

开卷语

美学的三个“女儿”

美学有三个可爱的女儿：美、美感与艺术。千百年来，她们一直是人类的梦中情人，人类对她们一直是可望而不可及，可想而不可求。

首先是大女儿“美”。自从二千多年前，柏拉图告诉人们，美是一位绝世美女、值得人们追求之后，无数的人就为此而付出了毕生的心血，其中不乏人类最优秀的天才和英雄，如康德、黑格尔等。然而，当有人认为已经找到她、娶到她时，不久他就会发现，这原来不过又是一个海市蜃楼。因此，在美的众多的追求者中，更多的人是无奈、沮丧、悲伤和绝望。

其次是二女儿“美感”。美感要么不出现，一出现就会让人食不知味、夜不能寐。我们常常看到，一些美感附体的人几乎要达到发疯的程度，这时的他们，不知道天上地下，不知道东南西北，不知道皇帝与老子。而当美感消失之后，他们却又发现，尽管她还会回来，但这时的他却泪流满面地看着她正离他而去。

再次是三女儿“艺术”。艺术是美学的一个性格乖戾的女儿，一会儿，她会让你觉得，她是你的终生伴侣，今生今世你不能离开她；一会儿，她却又会让你觉得她丑陋无比，对她诅咒不已。然而，就是这样一个女儿，人类还是喜欢她，愿意为她付出，哪怕是付出幸福、生命与自由也在所不惜。

美、美感与艺术三位女神啊，请你们看在人类几千年来痴心不改的情份上，揭开你们的面纱、露出你们美丽的芳容吧，人类已经够受难的了，让他们得到一些安慰与满足吧！

目录

绪论——什么是美丽的美学？	1
第一章 美丽的美学的基础	11
第一节 美丽的美学的哲学基础	11
第二节 美丽的美学的信息论基础	14
一、结构与信息的贮存	14
二、应构与信息的传输	19
第三节 美丽的美学的心理学基础	22
一、“情-物联系”的概念	23
二、情绪与情感的一个重要区别	39
第二章 一分为二的“美”及其定义	43
第一节 两种不可互相替代的“美”	43
一、历史上的“美”的用法与分类	43
二、“美”的两种词性与指称对象	47
三、两种“美”的不可替代性	49
第二节 美丽的美学之美的定义	53

一、美丽的美学对美的定义的探究方法	54
二、美的事物的共性	57
三、美丽的美学的两个中介概念	67
四、美丽的美学之美的定义	69
第三章 美感及其形成过程	73
第一节 美感及其形成过程	73
一、美丽的美学关于审美与艺术欣赏过程的微观分析	74
二、美感及其形成过程	83
第二节 美丽的美学对有关美感现象的解释	87
一、美丽的美学对共同美感与美感差异性现象的解释	87
二、美丽的美学对审美疲劳现象的解释	90
第四章 美在哪里？	93
第一节 美存在于宇宙中的什么地方？	95
第二节 美的事物之所以美的原因是什么？	98
一、美的事物之所以美的原因是什么？	98
二、自然美的原因是什么？	102
三、科学美举例	108
四、悲剧为什么有可能是美的？	110
第五章 美的标准	116
第一节 美的判定标准	117
一、美的共同的判定标准	117
二、美与真、善的关系	122
三、什么是丑？	124
第二节 美的价值标准	130

一、美的功能与价值	130
二、美的价值标准	133
第六章 美的性质	137
第一节 美是主观的还是客观的?	137
第二节 美的其他一些性质	142
一、作为名词的美	143
二、作为形容词的美	145
第七章 普适的艺术定义	147
第一节 艺术不是什么	149
第二节 美丽的美学的艺术定义	155
一、所有艺术品的共性	155
二、美丽的美学的艺术定义	165
第八章 艺术的功能与价值	177
第一节 艺术的功能及其实现机制	177
一、艺术的几种具体功能的实现机制	177
二、艺术的一般功能	190
第二节 艺术价值的评判标准	197
第九章 美和艺术的创作	202
第一节 美和艺术创作的本质与方法	203
一、美和艺术创作的本质与一般方法	203
二、美和艺术创作的特殊方法	210
第二节 美丽的美学对美和艺术创作过程的解释	219
一、美丽的美学对美和艺术创作过程的解释	219

二、艺术的诸元素为什么要统一?	229
三、真实对于艺术的意义与作用	234
四、美和艺术的创作为什么需要创造性?	237
第十章 美和艺术的起源	244
第一节 动物们的“美感”与“艺术”	245
第二节 人类的美感、审美观念与艺术的起源	251
一、人类的美感、审美观念与艺术的起源	251
二、天赋美权——人类天生拥有美的权利	255
三、天赋艺才——人类天生拥有艺术的禀赋	257
第十一章 美丽之后	268
第一节 美学的资格与地位	269
第二节 美学今后的研究方法	274

绪论——什么是美丽的美学？

在人类科学的天空中，有一片区域特别引人注目，这里星光灿烂，绚丽无比，有的星星明亮耀眼，有的星星晶莹如萤。但是，这里却远离其他科学的领域，这里没有中心、没有秩序，充满了像浓雾一般的星云。这样一片区域就是美学。

美学这门学科是由德国美学家鲍姆加通于 1750 年创立的，但实际上，美学学科的建立并没有使美学变得有秩序起来，情况似乎正好相反，美学变得更加混乱了。

我国著名的文学家朱自清先生，曾在我国著名的美学家朱光潜所著的《谈美》一书的序言中，对美学的混乱状况作过生动的描述：“从这种凌乱的知识里，得不着清清楚楚的美感观念。徘徊于美感与快感之间，考据批评与欣赏之间，自然美与艺术美之间，时常自己冲突，自己烦恼，而不知道怎样去解那连环。又如写实主义与理想主义就像难分难解的一对冤家，公说公有理，婆说婆有理，各有一套天花乱坠的话。你有时乐意听这一造的，有时乐意听那一造的，好教你左右做人难！还有近年来习用的‘主观的’、‘客观的’两个名字，也不只一回‘缠夹二先生’。因此许多青年腻味了，索性一切不管，只抱着一条道理，‘有艺术的嗜好就可以谈文艺’。这是‘以不了了之’，究竟

‘谈’不出什么来。”^①

美国当代著名的美学家托马斯·门罗在《走向科学的美学》一书中,对美学的混乱则作了另一番描述:“一个具有科学气质的人在阅读美学书籍时,往往会因为其内容的模糊不清和缺乏系统性而感到失望。而那些只对艺术感兴趣的人,又希望能通过阅读美学著作解决某些令人迷惑的艺术价值问题,然而,结果总是与愿望相反,在读完美学著作之后,总感到这些著作还远远没有接触到自己想要解决的问题,这些著作对于‘美的含义’、‘创作冲动’和‘艺术在生活中的功能’等问题所进行的冗长而博学的讨论并没有使自己的思想变得更加清楚一些。”^②

美国当代另一位著名的女性美学家苏珊·朗格在《情感与形式》一书中,对美学的混乱也曾有过一段精彩的描述:“一些美学家使用‘有意味的形式’谈问题,另一些人则用‘梦幻’谈问题。一些人说艺术的职能是记录当代实景,另一些人则坚持:‘以一定方式结合’的纯粹声音,在和谐的空间装饰中出现的色彩都给人以‘审美激情’,而‘审美激情’才是艺术的目的和判断标准。一些艺术家强调要表现他个人的情感,另一些人却要表现毕达哥拉斯的宇宙太空的真实。”^③

美学的混乱不免让许多人为此感到沮丧与绝望。歌德在谈到人们对于美的研究时,曾经以嘲笑的口吻说道:“我对美学家们不免要笑,笑他们自讨苦吃,想通过一些抽象名词,把我们叫做美的那种不可言说的东西化成一种概念。美其实是一种本原现象(Urphänomen),它本身固然从来不出现,但它反映在创造精神的无数不同的表现中,都

① 朱光潜著:《谈美》序,安徽教育出版社,2006年8月第2版,第1-2页。

② 托马斯·门罗著:《走向科学的美学》,石天曙 滕守尧译,中国文联出版公司,1985年1月版,第2页。

③ 苏珊·朗格著:《情感与形式》,刘大基 傅志强 周发祥译,中国社会科学出版社,1986年8月版,第23页。

是可以目睹的，它和自然一样丰富多彩。”^①在谈到人们对于艺术的研究时，他又说：“有什么必要下那么多的定义？对情境的生动情感加上把它表现出来的本领，这就形成诗人了。”^②美国的乔治·桑塔耶纳尽管曾给出了他的美的定义，但他也说过这样的话：“美，就我们感觉它来说，是难以形容的东西；它是甚么，或表示甚么，是说不清的……美所以存在，就是因为美的事物存在，或者说那事物所在的世界存在，或者说就是因为我们的观看事物与世界的人存在。它是一种经验：不过尔尔……美是一切事物中最无须解释的。”^③另外，康德虽然对美和艺术进行过深入的研究，但他却根本不承认存在关于美的科学，他认为：“没有对于美的科学，而只有对于美的批判，也没有美的科学，而只有美的艺术。”^④

然而，美学的本性就应该是混乱的吗？美学作为一门研究美的科学难道就应该以混乱作为其特征吗？人们没有找到关于美的科学就等于关于美的科学不存在吗？人类两千多年关于美的研究难道会是徒劳无益的吗？可以说，我们从来没有看到有人把混乱作为一门学科的特征与标准，也从没有人把混乱作为美的标准，人们没有找到关于科学的与美丽的美学也并不等于科学的与美丽的美学就不存在。那么问题到底出在哪里呢？我们承认不承认美学的混乱呢？我们有没有以科学的态度、科学的方法来对待美和美学研究呢？我们是否知道科学的与美丽的美学应该具备什么与哪些基本性质呢？

在一门科学中，经久不息的混乱与不和谐是不应该存在的，否则那就不叫科学，更不要说是美丽的科学了。那么从科学学的角度来看，一门学科或一个理论应该具有哪些特性才能算是一门科学或是

① 爱克曼辑录：《歌德谈话录》，朱光潜译，人民文学出版社，1978年9月版，第132页。

② 同上，第90页。

③ 乔治·桑塔耶纳著：《美感——美学大纲》，缪灵珠译，中国社会科学出版社，1982年12月版，第184页。

④ 康德著：《判断力批判》，邓晓芒译，人民出版社，2002年12月第2版，第148页。

一种科学的理论呢？美学能够成为像数学、物理学那样具有严密性与和谐性的科学吗？美学可以是美的吗？什么样的美学才算是科学的与美丽的呢？下面让我们从与一些较成熟的科学的比较中，找出科学的与美丽的的美学应该具有的基本性质，笔者将以此作为继续研究的指导思想。那么科学的与美丽的的美学应该具有哪些基本性质呢？从与其他一些成熟科学的比较中，我们不难得出结论，这就是，具体说来，科学的与美丽的的美学应该具有下列几个方面的基本性质：

一、解释性

科学首先是用来解释现象的，是用来揭示各种原因与规律的。对于美学，法国当代美学家马克·西门尼斯在《当代美学》一书中曾经说过：“美学研究的雄心壮志或者说它的使命和责任，无论在过去还是在现在，都是为了满足人们面对艺术作品，特别是当面对那些新颖而令人迷惑的艺术创作时，总会产生的解释和理解的需要。”^①而现在在美学中，人们就已经发现了相当多的现象与问题有待人们解释与解决，如什么是美？美在哪里？为什么许多不同的人对同一事物会有相同的美感，为什么人与人之间又存在着巨大的美感差异性？再如，人们都知道艺术有很大、很多的功能，如审美功能、娱乐功能、教育功能、认识功能等，那么艺术为什么会有这些功能呢？等等。对于这些现象与问题，人们通常有两种态度，一种是描述，另一种就是解释。而对现象与问题的描述能被认为是真正的科学吗？对天文现象的描述能被认为是真正的天文学吗？对物理现象的描述能被认为是真正的物理学吗？对生物现象的描述能被认为是真正的生物学吗？不能。同理，对美学现象与问题的描述也不能被称为科学。只有对种种美学现象作出科学的解释，美学才能真正成为科学

^① 马克·西门尼斯著：《当代美学》，王洪一译，文化艺术出版社，2005年3月版，第8页。

的美学，进而才有可能美的。

二、完备性

我国现代生物学家舒德干在评价现代综合进化理论时说过这样的话：“一般说来，任何一种完善的理论应该能够解释和回答该领域里全部或主要现象和难题。”^①这句话的意思是说，一个完善的理论或科学应该具有完备性，也就是能够回答和解释相关领域里的全部或主要的现象和难题。现在在美学中已经积累了太多的现象与问题，要对这些现象与问题作出统一的与科学的解释，美学必须具备完备性就是顺理成章的事情了。我们不能满足于对一个问题或一个现象的解释或解决，如我们不能只研究美、美感、艺术等概念，不能只研究有关的心理现象与规律，在研究艺术时，我们也不能只研究作品的结构、只研究作品的意义等，因为事实证明，那样做会导致以偏概全的错误，我们应该对美学中的所有问题与现象进行全面而系统的考察与分析，把美学中的所有的基本问题与现象一起进行解释或解决，以便我们能从根本上彻底结束美学的混乱状况。

三、一般性

一般性就是普适性。一门科学或一个理论如果没有一般性或普适性，那么这门科学或这个理论首先是值得怀疑的，其次其价值也一定是很有限的。例如，牛顿的万有引力定律如果没有一般性，比如说它只适用于地球上的物体，而不适用于太阳、月亮等天体，那么这个定律也就不能称作万有引力定律了，其应用范围也就十分有限了，人类也就不能借此把人造卫星、宇航员送上太空了。美学如果要想成为一门科学，那么她所有的概念与原理等也都应该适用于所有的美学现象与问题，即应该具有一般性即普适性，这应该是不言自明的。

① 达尔文著：《物种起源》，舒德干等译，陕西人民出版社，2001年1月版，第548页。

四、和谐性

学过美学与学过艺术理论的人都知道亚里士多德在美学上的贡献,但是学物理学的人却都知道他在物理学上的一个错误,这就是他认为重物比轻物落得快。初看起来这个结论没有什么问题,但仔细推敲一下,我们就会发现,这个结论里面包含着一个不可调和的矛盾:先假定这个结论是正确的,然后再假定把重物与轻物绑在一起让它们下落。由于重物比轻物落得快,而两个物体绑在一起,其总重量就比其中任何一个物体都要大,因此两个重物一起下落就应该比其中任何一个物体单独下落都要快;但是另一方面,由于重物比轻物落得快,轻物比重物落得慢,这样它们在一起下落时,轻物就必然对重物有一个拖曳作用,从而使得它们在一起下落时,它们要比其中较重的那个物体在单独下落时要慢。由于我们从同一个前提得出了两个互相矛盾的结果,因此,这只能说明“重物比轻物落得快”是一个错误的结论。近代物理学之父、意大利物理学家伽利略就是这样推理的。在发现了这个错误之后,他还在比萨斜塔上用实验证明了这一点。

科学史表明,任何一门科学其内部一开始都是有矛盾、对立或不和谐的,但随着科学的发展,矛盾对立的双方,要么是一方取得胜利而另一方趋于消亡,要么是双方的矛盾化解,以统一而告终。也就是说,科学或理论内部本身要有一种和谐性或自洽性,是不允许存在不和谐的现象与结果的。而现在在美学中,到处都充满了矛盾、对立与不和谐,而且这些矛盾、对立与不和谐要比“重物比轻物落得快”所包含的矛盾、对立与不和谐要明显得多。例如,在我国有人认为美是主观的,有人认为美是客观的,有人试图综合两方的观点但却并不能尽所有人之意,等等。对于这些矛盾对立与不和谐,难道我们真的就视而不见吗?或者就任其存在吗?实际上,任何科学或理论都是不允许存在矛盾、对立与不和谐的,而发现了科学或理论中的矛盾、对立与不和谐,正是科学或理论取得重大突破与进展的良机。科学的与

美丽的美学应该和其他科学或科学理论一样，其内部是和谐的、自洽的，美学的混乱应该预示着和谐的美学的存在与诞生。

五、统一性

关于统一性的思想，朱亚宗在《伟大的探索者——爱因斯坦》一书中说：“统一性思想无疑是人类思想领域里最早萌芽、最经久不衰并最富有魅力的思想之一。古希腊早期的原始唯物主义思想，在自己的萌芽时期就十分自然地把自然现象的无限多样性的统一看作是不言而喻的，并且在某种具有固定形体的东西中，在某种特殊的東西中去寻找这个统一。统一性思想不仅是哲学的基本思想，而且也是自然科学的基本思想。普朗克曾经指出，自然科学从一开始就把各种各样的物理现象概括成一个统一的体系作为自己最伟大的目标。泰勒斯的水，道尔顿的原子，奥斯特瓦尔德的能，海恩利希·赫茨的最小曲率，等等，都曾被当作物理世界的统一本原而令人激动。”^①“正是这个统一性思想，数千年来激励着无数的自然科学家去探索那隐藏在纷繁复杂、千变万化的现象世界背后的壮丽的统一性，并取得了极其辉煌的成果。”^②在实际的科学活动中，有许多科学家都曾因为完成某种统一而作出了巨大的贡献，如牛顿完成了对经典力学的统一，麦克斯韦完成了经典电磁学的统一，达尔文完成了人与动物的统一等，而爱因斯坦则更是雄心勃勃，曾要完成自然界四种基本相互作用（或力）的统一。

具有高中物理以上知识的人都知道，牛顿力学适用于宏观低速的情况，而相对论与量子力学则分别适用于高速与微观的情况，那么相对论与量子力学是不是就完全否定了牛顿力学了呢？不是。实际情况是，牛顿力学可纳入相对论与量子力学，或者说相对论与量子力

① 朱亚宗著：《伟大的探索者——爱因斯坦》，人民出版社，1985年11月版，第200-201页。

② 同上，第202页。

学综合进了牛顿力学。现在在美学中,由于从二千多年以前人们就对美等问题进行了不间断的探讨与研究,因此,迄今为止人类就积累了难以计数的理论与观点,这些理论与观点甚至都被称作美学,如古典美学、情感美学、形式美学、艺术美学、悲剧美学等,现代美学还有无意识美学、心理学美学、存在主义美学、现象学美学、阐释学美学、接受美学、符号美学、信息论美学、实践美学等,此外,还有以地域称呼的,如中国美学、西方美学、东方美学等,甚至还有以人名命名的美学,如康德美学、黑格尔美学等。这些“美学”的存在,一方面说明了美学并没有真正成为科学,另一方面,我们对此也应该理智地认识到,既然这些理论或观点已经形成,都在某一点或某些点上作出了深刻的揭示与发现,并且或大或小地都曾发生过影响,因此,简单地把它们加以否定绝不是一种科学的态度与方法。我们应该运用唯物辩证法的态度与方法来对待它们,我们应该用一种统一的思想 and 观点来对待它们。统一性的思想和观点对于混乱不堪的美学来说实在是太恰当不过了,对于建立科学的与美丽的美学也实在是太有必要了。科学的与美丽的美学应该与其他成熟科学中的许多观点一样是综合性的,是统一的。

六、简单性

牛顿,这个迄今为止的历史上最伟大的科学家曾经说过这样一句话:“自然决不作徒劳的事情,它每多做一件徒劳的事情,就意味着少供应一些东西。因此,自然满意简化,不喜欢奢侈和浮华。”^①在上段提到的同样的一本书中,朱亚宗在介绍爱因斯坦的光辉思想时说:“简单性思想是爱因斯坦最心爱的科学思想之一。爱因斯坦一生对简单性的信仰与追求,对简单性思想的阐发和倡导,以及运用简

^① 转引自鲁道夫·阿恩海姆著:《艺术与视知觉》,滕守尧 朱疆源译,四川人民出版社,1998年3月版,第68页。